中央音乐学院图书馆
书号 E1.6/tCC620
总登记号 37388

天才的俄罗斯作曲家彼·伊·柴科夫斯基的作品深受苏联听众的欢迎和热爱. 他的音乐能为最广大群众所了解和接受. 他的音乐充满了深刻的、激动人心的内容和美妙的詩一般的形象. 在无綫电里、音乐会上以及家常生活中每天都可以听到他的作品.

柴科夫斯基是一位热情的爱国者, 他热爱俄罗斯的一切, 他的所有作品都充满了爱国主义的思想和感情.

柴科夫斯基在給梅克夫人❶的信中写道: "……我还沒有碰到一个人比我更爱罗斯❷母亲, 特别是爱她的俄罗斯了. 我狂热地爱俄罗斯的人、俄罗斯的語言、俄罗斯的智慧、俄罗斯人的美、俄

罗斯的风俗."“我酷爱以各种各样形式表现出来的俄罗斯的因素,一句話,我是俄罗斯这个詞的全部涵义所能表达的俄罗斯人……”

对祖国、对俄罗斯人民的热烈的爱促使柴科夫斯基去研究俄罗斯的民歌,給自己的作品选择爱国主义內容的題材.

下面我們可以看到,柴科夫斯基在《1812年》序曲中所用的主題材料同样取源于人民,和人民息息相联.

* * *

---

❶ 梅克夫人(Н. Ф. фон-Мекк)是一个热爱音乐的富孀,她对柴科夫斯基推崇备至.曾长期地給柴科夫斯基物質援助,使他能安心創作.他們彼此鴻雁往还,成了好友,但从未見过面.——譯者注.

❷ 俄罗斯人、烏克兰人、別洛露西亚人是三个兄弟民族,他們构成东欧斯拉夫人的一个分支,九世紀下半叶,东部斯拉夫各族底个别王国联合成为一个大国家.其首都是罗斯最大的城市基輔,因此,罗斯便成了所有东部斯拉夫民族共有的名字.——譯者注.

《1812年》序曲創作的簡单經过是这样的.

1882 年在莫斯科要組織一个工艺展览会，尼·格·魯宾斯坦❶被委任为这一个展览会的音乐部主任.

魯宾斯坦想使展览会的音乐会演奏节目单上能够有本国作曲家专为这件事而写的作品. 为此，他在1880年9月18日写了封信給柴科夫斯基說:"我絲毫沒有恭維的意思，你知道，你的作品对我来說，要比其他任何作曲家的作品都珍貴而可亲. 这不是定貨，而是对我，首先是对事业，其次是再一次对我的深情厚誼. 我旣不指定形式，也不指定題材. 作品最好能演奏十五至二十五分鐘，可以有合唱，也可以不带合唱，不过，当然，不要有独唱或独奏".

---

❶ 尼·格·魯宾斯坦(Н·Г·Рубинштейн)是杰出的俄罗斯鋼琴演奏家、指揮家和組織者，是柴科夫斯基的好友，他邀請年青的柴科夫斯基来莫斯科音乐院当教授.——譯者注.

虽然柴科夫斯基是不喜欢为了定貨而創作❶，但因为是尼·格·魯宾斯坦的来信，所以他不能拒絕这一請求，因此便立刻动手創作．他选取了1812年俄罗斯人民反对拿破崙大軍的英勇斗爭的历史事件作为自己这部作品的題材．

一如往常，柴科夫斯基工作得很快，至10月6日序曲草稿已經完成了．

显然，序曲竟完成得如此之速，連柴科夫斯基本人都是出乎意料之外的．他在1880年10月10日給梅克夫人的信中写道："我亲爱的朋友，你知道嗎？我的繆斯❷近来（在姊姊得病之前）对我極为友善，使我飞快地写完了两个作品：（1）应尼·格·魯宾斯坦之請，为展览会所作的一首大型庆祝序曲；（2）四乐章的弦乐小夜曲．我现在正在給它們做配器工作．

❶ 1880年9月28日柴科夫斯基在給梅克夫人的信中写道："亲爱的朋友！你想想看，难道为庸俗和嘈杂的公共場所，譬如，展覽会的开幕典礼，能写些什么作品的嗎？"

❷ 繆斯是希腊神話中司文学艺术之女神．——譯者注．

《1812年》序曲于1882年8月8日在莫斯科的工艺展览会的第六次交响乐音乐会上演出. 这一次音乐会的节目全是彼·伊·柴科夫斯基的作品.

序曲获得了巨大的成功. 作曲家和指揮(伊·克·阿尔坦）向听众謝了好几次幕. 我們从8月15日第222号《俄罗斯新聞》上所刊登的一篇評論中摘录一段来看看:"所有到場的人大概都会长久地記住这次音乐会. 柴科夫斯基頻頻不断地向听众謝幕, 我們由衷地高兴, 因为我們沒有活在那种时代——伟大天才只有在身后才能得到社会最終承認的时代."

柴科夫斯基本人起初对自己的序曲的評价是很审愼的. 他在一封信中曾写道:"我写它时缺少热情, 所以它大概是不会有艺术价値的."

然而他对这一作品的态度也在逐漸改变着.

1882年2月23日彼·伊·柴科夫斯基給尤根松❶写道:"我的《1812年》序曲是好, 还是坏, 我

不知道，不过，請恕我的不謙逊，可能是好的！”

后来序曲受到了听众的欢迎，获得了很大的成功，并且出乎作者意料之外。在报章杂志上也出现了对它的好評，这时柴科夫斯基才改变了他对这一作品的看法，常常把它列入他所指揮的音乐会节目单中去。在他指揮之下，序曲曾先后在下列城市中演出：

1887 年在彼得堡与莫斯科，

1887 年在柏林和布拉格(二次)，

1890 年在梯比利斯，

1891 年在基輔，

1893 年在布魯塞尔、敖德薩、哈尔科夫。

---

❶ 尤根松 (П. И. Юргенсон) 是著名的乐譜出版商，他很早便看出了柴科夫斯基的天才，柴科夫斯基的所有作品差不多都是由他出版的。他不但在物質上帮助了柴科夫斯基，而且因此也传播和宣传了青年作曲家的音乐，帮助他的作品得到普及。——譯者注。

序曲于1888年2月7日在布拉格(鲁陶尔菲奴姻)演出时受到异常热烈的欢迎和喝采. 关于这件事柴科夫斯基在他的日記中留下了这样一段意味深长的話:“当然, 这是我一生中最值得紀念的日子之一了. 我深爱这些善良的捷克人. 对, 就是为了这个緣故!!!上帝啊! 我是多么的欢乐! 这一切都不是給我的, 而是給我亲爱的俄罗斯的.”

2月9日在布拉格举行了第二次柴科夫斯基作品音乐会, 会上又演奏了《1812年》序曲. 第二次音乐会之后, 喝采、贊扬是更其热烈了.

柴科夫斯基在自己的日記中指出: 这是“巨大的成功”.

高尔基于1896年在下諾夫哥罗德城的全俄罗斯展览会上听了《1812年》序曲之后在《下諾夫哥罗德之頁》上发表了他的有趣的感想:“指揮符·伊·格拉伐契出现了. 他的魔棒揮舞, 霎时, 大厅里响起了庄严的《1812年》的声响. 这位著名指揮家駕馭乐队的本領获得了贊扬. 各个音部奏得十

分和諧、合体，沒有一个乐器显得突出，序曲深刻的人民性的音乐象平稳的波涛一样，庄严而有力地在大厅里散开，它用一种新的东西攫住了你，把你高举于时代之上，这些声音表达了这一庄严的历史时刻，极其成功地描繪了人民奋起保卫祖国的威力，它的渾厚气魄.”

在卫国战爭的年代里，这部作品变得更亲切而可爱了. 它提高了苏軍战士的士气和情緒，鼓舞他們在反抗强大而阴险的敌人的战斗中树立功勛. 这部作品的社会意义，再沒有比俄罗斯人民与法西斯侵略者作战的那个值得紀念的岁月里，表现得更鮮明了.

* * *

«1812年» 序曲和其他的标題音乐作品一样，它本身的名称就說明了它的內容. 1812 年是俄罗斯人民反抗拿破崙第一的英勇斗爭的年代.

因此，柴科夫斯基的任务就是要在自己的作品里展开两个組成序曲主要內容的基本音乐形

象——自我牺牲的俄罗斯人民的形象和侵入俄罗斯的法兰西大軍的形象. 柴科夫斯基用完全不同的主題材料刻划了这两个鮮明对照的形象. 俄罗斯人民的形象展开得比較丰富多采些. 而法軍的形象則比較貧瘠些. 柴科夫斯基用那些与民間創作有关联的音乐主題来刻划俄罗斯人民的形象: 当时十分流行, 歌詞內容是愛国主义的宗教歌曲主題; 俄罗斯风的辽闊的歌調和眞正的民間結婚歌曲《在大門旁, 在爹家的大門旁》.

法軍的形象在序曲中是用一个不大的主題, 确切一些說, 是借用《馬賽曲》❶ 中的一个旋律的片断来代表的.

现在已成了一种传統, 序曲到最終时用格林卡的歌剧《伊凡·苏薩宁》中的《光荣頌》主題, 来

---

❶ 《馬賽曲》的詞和譜是法国的詩人和作曲家魯塞·但·李尔在1792年4月25日夜間法兰西向奧地利宣战時写成的. 起初《馬賽曲》是法国資产阶級革命的頌歌, 后来它成了法兰西共和国的國歌.

代替早先的旧沙皇国歌主題.引入这一叶已成为眞正的人民的主題,无疑,是正确的.因为革命前的国歌曲調不能表达出全民胜利的思想.

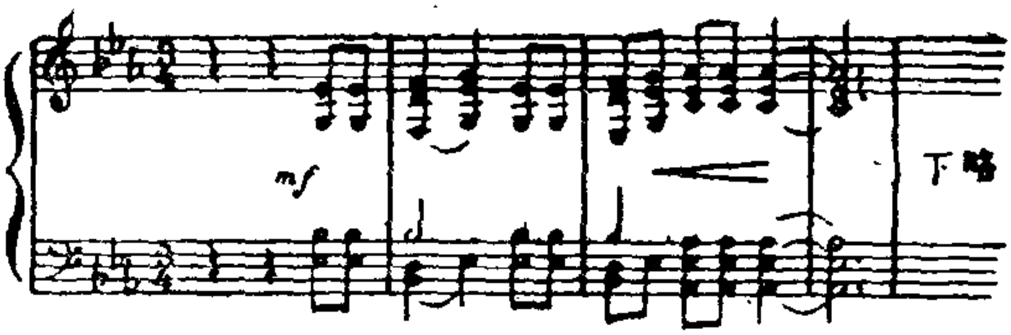
除了这些基本的主題之外,序曲中还有許多插曲,表现不安的情緒,描繪搏斗的景象.

柴科夫斯基在自己的作品中层次分明地叙述了1812年的事件.一听序曲,我們便会想象出俄罗斯人民的和平生活,随后出现了不安和惊惶,征集俄軍的号召,俄罗斯农民的游击活动,与法軍的搏斗,最后,庆賀胜利的全民狂欢.

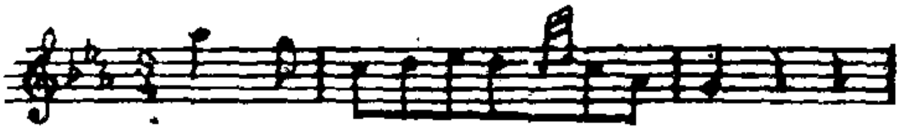
«1812年»序曲是为陣营浩大,配有扩大了的吹奏乐器部分的交响乐队而写的.乐队中还采用了鐘,在全曲最高潮时鐘声給整个乐队的音响添上一种巨大的力量和节日的气氛.

乐队的陣营所以要加以扩展,因为按照作者的想法,«1812年»序曲是准备在露天演奏的.

序曲以緩慢而辽闊的前奏开始,和弦奏出了贊歌般的主題:



这一朴实的、在那个年代每个人都熟 悉 的 曲調反映了俄罗斯人民和平、安詳的情緒. 这个旋律开始由中提琴和大提琴奏出, 以后加入了木管, 造成一种强有力的音响效果, 增长紧张的气氛. 这些和音庄严而雄伟地响着, 一直到低音部分的不安节奏出现为止. 然后是惊惶和不安的情緒, 它們漸漸地增长着, 可以听到其中溫柔动人、带有如泣如訴色彩的主題:


下略

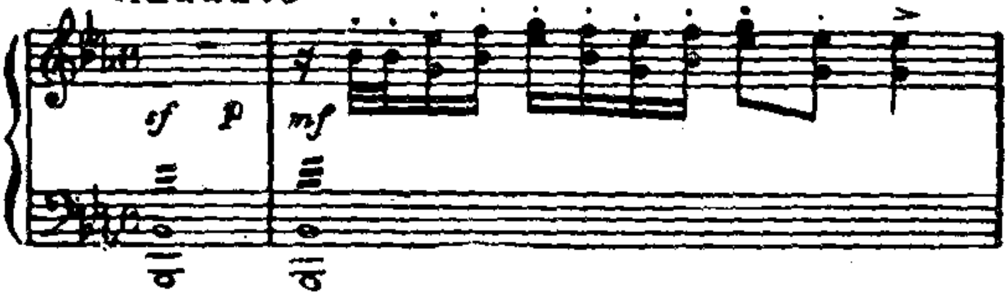
这一主題用双簧管、长笛、单簧管、大管演奏, 从一种乐器轉到另一种乐器.

速度不断地加快, 声响也逐漸地增强, 不安的景象为序曲的新的段落代替.

这一插曲是描写征集俄軍. 在急促的軍鼓声

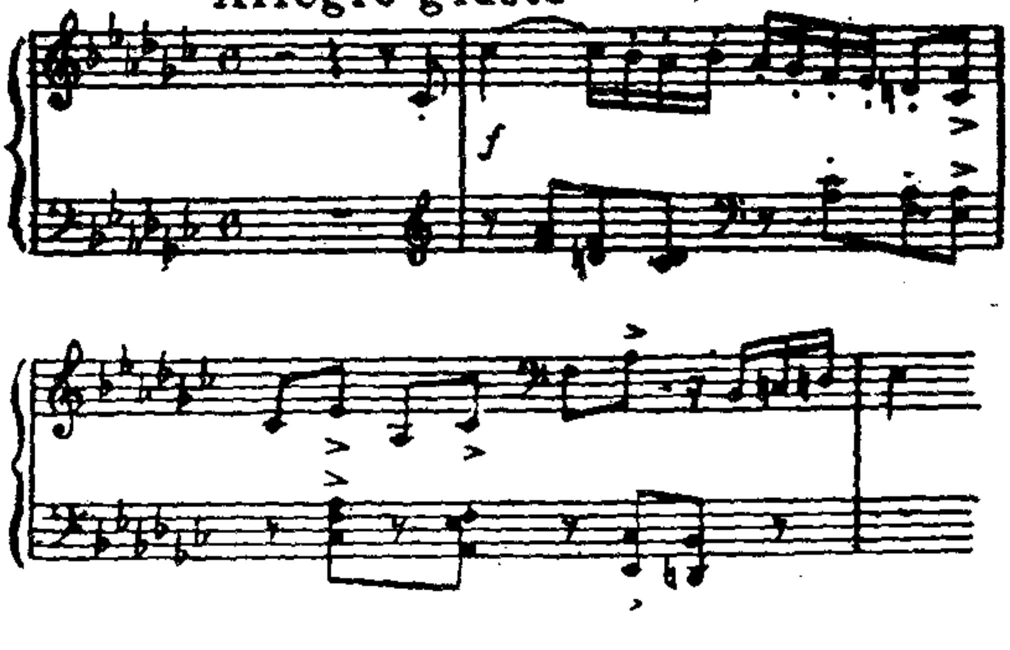
的衬托之下，木管乐器和中提琴奏出了号角色彩的征兵主题：

Andante



这一主题重复了若干次，它准备着以下一个，性质与之迥然相对照的乐章．风驰电掣般的音乐以快板（Allegro）速度奏出，描繪的已經是鏖战本身的景象了．

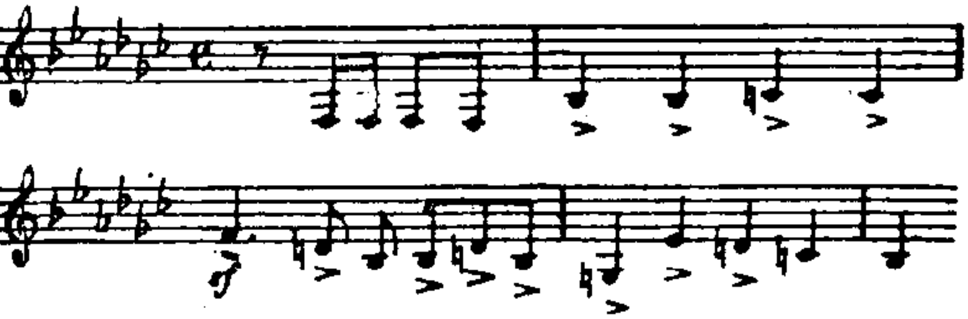
Allegro giusto



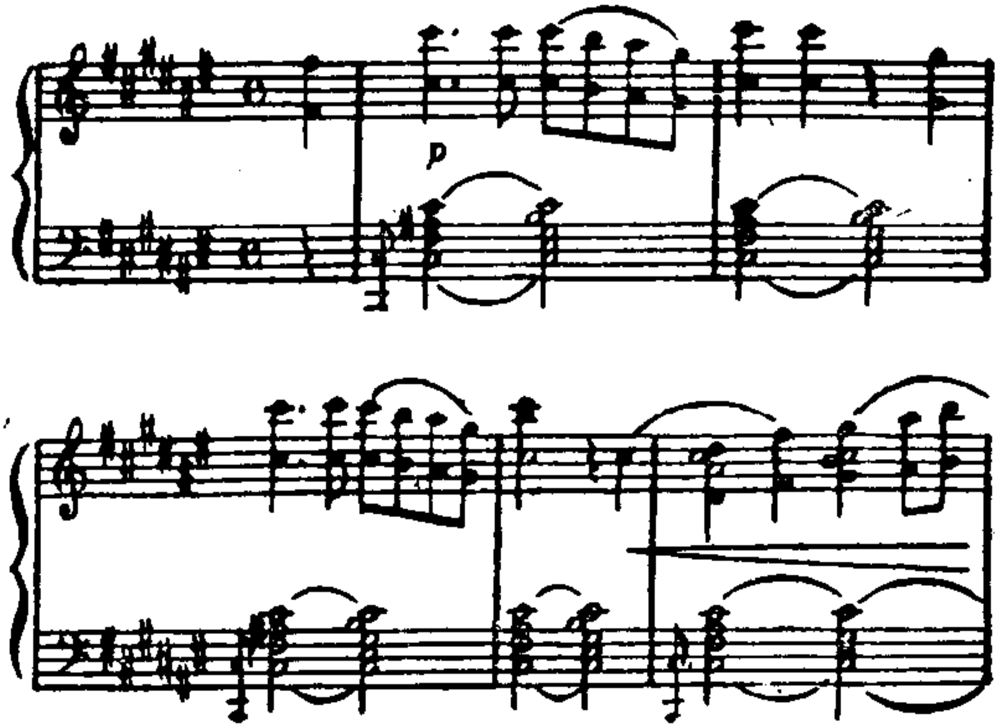
在鮮明的强音符和切分音符中可以听出刀劍

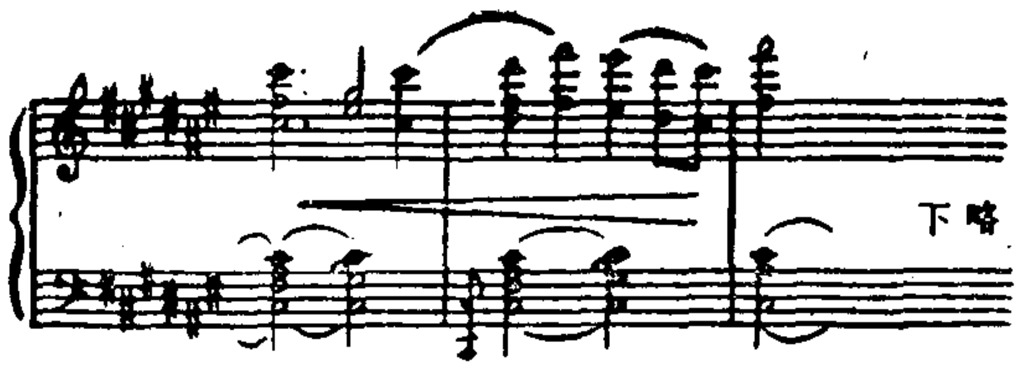
的碰击声、馬蹄声.

漸漸地整个乐队都演奏起这一主題，当它发展到最高潮时，中提琴音部中出现了法国国歌«馬賽曲»的主題.



这一主題重复了几次，它描繪法軍侵入俄罗斯的情景. 突然，这一主題为风味与之迥然相异的、开朗的俄罗斯风的曲調所代替.



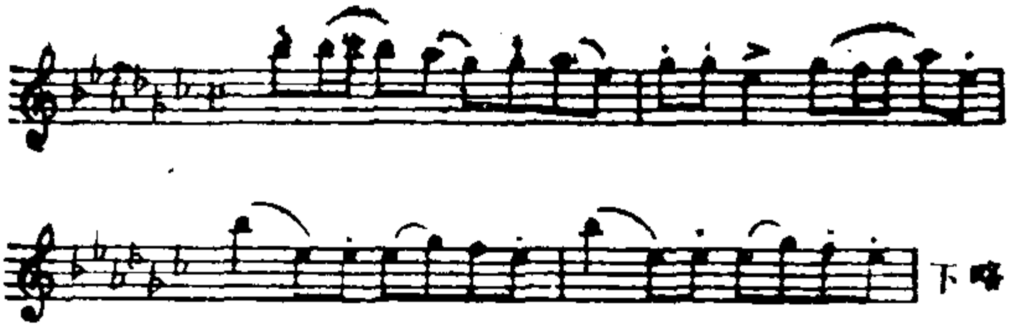


它好象是欢乐的終結的預兆，預告战斗的順利結局．

这一主題的发展逐漸中止下来，只有它的最后一个旋律还用长笛和单簧管重复地吹奏着，不过这一旋律的調子已經屬于下面一个主題了．（俄罗斯民歌《在大門旁，在爹家的大門旁》的旋律）．

流畅的、辽闊的俄罗斯风的主題，表示俄罗斯人民对自己祖国的伟大爱情，他們不惧怕敌人的侵犯，准备反击那些胆敢怀着敌意越过他們祖国彊界的敌人．

紧跟着这一流畅的主題，长笛和单簧管奏出了真正的俄罗斯民歌主題《在大門旁，在爹家的大門旁》：



下略

这一主題听起来很幽默，也有某种刚毅的热情，它似乎是在說，俄罗斯人即使在危急的时刻，他們也不会丧失蓬勃的朝气和对自己力量的信心.

下面一个插曲描繪鏖战. 此时《馬賽曲》的主題重又出现，不过现在这一主題已不象初次出場时那么神气了，凱旋胜利的威风已經一扫而空，只是片片段段地用加快了的速度时响时断.

《馬賽曲》的片断在大提琴和倍大提琴阴沉音調的衬托下轉入了低音部，这使主題染有某种凶险不吉的色彩.

在《馬賽曲》主題之后，重新出现了我們已經熟悉的俄罗斯风主題.

这一主題再次直接响在《馬賽曲》主題之后，

又一次强調了俄罗斯人打击侵入国土的敌人的胜利.

乐队安詳、辽闊而又雄伟地演奏着这一主題，稍过一会，在急促的軍鼓声的陪衬下，又加入了我們已經熟悉了的俄罗斯民歌主題《在大門旁，在爹家的大門旁》.

此时法国主題的最后几次回响表示法軍从俄罗斯潰退.

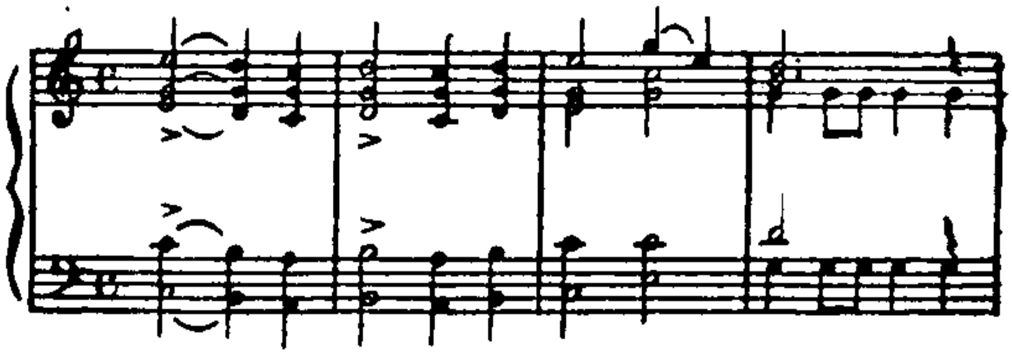
几个暴风驟雨般的乐句描繪最后的搏斗和敌人的敗退，在造成强大的音响效果后，便驟然中断.

結束的乐章开始了.

乐队全体連同增补进去的那部分吹奏乐器以及音色新异的鐘用徐緩的节拍庄严地以雷霆万鈞之势奏出了序曲一开始便出现的那个贊歌般的主題.这是輝煌胜利的頌歌，全民斗爭光荣的結局.

从鏖战主題中借用过来的音阶式乐句打断了这一安詳的、贊歌般式的主題.这一音乐形象的再

现使人們回忆起往昔的和敌人的搏斗.在整个乐队雷鳴似的全奏声响中,最后一次快速地响起了征集俄軍的号角主題,紧接其后,雄伟而庄严地响起了格林卡的《光荣頌》主題:



《1812年》序曲經常在我們的音乐会上演出,每次它都获得巨大的成功. 不論是过去或者是今天,序曲永远激发着苏联听众的强烈的爱国主义感情.